

书法与

中国文化

樂也夫人之相
 日騎懷是以極
 大俯察品
 氣清惠風
 詠上足以暢
 六次雖無絲竹
 巾左右引以為
 領茂林脩竹又
 碑至少長成
 陰之蘭亭
 歲在癸丑暮

何炳武 何源 主编

一无雜...之清白梵行
 應四諸法度生老病死
 佛者說應十二因緣法
 羅蜜今得阿耨多羅三
 智次復有佛亦名日月
 日月燈明如是二万佛
 又同一姓姓頗難墮
 時同一字名日月燈明
 中後善其厥後佛未
 有意二名善喜

书法与

中国文化

何炳武 主编

何炳武 何源 撰写

世界图书出版公司

西安 北京 上海 广州

图书在版编目(CIP)数据

书法与中国文化/何炳武主编. —西安: 世界图书出版西安有限公司, 2012.7

ISBN 978-7-5100-4743-5

I. ①书… II. ①何… III. ①汉字—关系—文化—中国
IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第129005号

书法与中国文化

主 编 何炳武

责任编辑 焦毓本

视觉设计 诗风文化

出版发行 世界图书出版西安有限公司

地 址 西安市北大街85号

邮 编 710003

电 话 029-87214941 87233647 (市场营销部)

029-87232980 (总编室)

传 真 029-87279675

经 销 全国各地新华书店、外文书店

印 刷 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 13

版 次 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5100-4743-5

定 价 28.00元

编 委 会

主 任：雷珍民

副主任：何炳武 陈明鸣 吴世忠

委 员：（按姓氏笔划排列）

王宝强 宝鸡文理学院

吉武昌 陕西理工学院

刘凤林 商洛学院

祁自敏 陕西科技大学

张永亮 咸阳师范学院

季玉民 渭南师范学院

郑亚峰 陕西职业技术学院

章长青 安康学院

目 录

第一章 书法与汉字

- 第一节 汉字渊源和文化负载····· 2
- 第二节 以汉字为载体的书法书体的嬗变····· 5

第二章 书法与儒家

- 第一节 书品与人品——书法标准和儒家伦理要求····· 20
- 第二节 中和与中庸——书法艺术的儒家美学原则····· 26
- 第三节 书风与儒风——书风迭荡的儒家思想影响····· 29
- 第四节 法度与制度——书法教育的儒家文化积淀····· 32

第三章 书法与道家

- 第一节 法天贵真——创造的真实品格····· 37
- 第二节 大象无形——象形的艺术升华····· 40
- 第三节 气韵生动——书法的生命精神····· 43
- 第四节 神与物游——物化的自由境界····· 47
- 第五节 有无相生——书写的辩证法则····· 50

第四章 书法与佛教

- 第一节 亦书亦佛····· 55
- 第二节 无法无我····· 59
- 第三节 大愿大行····· 62
- 第四节 非色非空····· 65
- 第五节 即心即佛····· 67

第五章 书法与绘画

- 第一节 书画同源····· 71
- 第二节 书画相通····· 74
- 第三节 书画互补····· 76
- 第四节 书画尚韵····· 80
- 第五节 书画传神····· 82

第六章 书法与篆刻

- 第一节 书法与篆刻的发展历史密不可分····· 85
- 第二节 书法与篆刻是实用性与艺术性的有机统一····· 88
- 第三节 书法与篆刻和作者的文化修养密切相关····· 90

第七章 书法与音乐

- 第一节 一脉相通····· 98
- 第二节 和而不同····· 101
- 第三节 历史的选择····· 105

第八章 书法与舞蹈

- 第一节 书法与舞蹈都是抽象化的美学形态····· 109
- 第二节 书法与舞蹈都是意象的美学追求····· 115
- 第三节 书法与舞蹈都是运动的艺术展现····· 122
- 第四节 书法与舞蹈都有情感的艺术迸发····· 127
- 第五节 书法与中国舞蹈的文化精神····· 132

第九章 书法与牌匾

- 第一节 缘起与发展····· 135
- 第二节 功能与作用····· 139

第十章 书法与楹联

- 第一节 书法与楹联····· 148
- 第二节 书体与楹联····· 150
- 第三节 书法用品与楹联····· 151
- 第四节 书法家与楹联····· 152
- 第五节 时代书风与楹联····· 155

第十一章 书法与围棋

- 第一节 书法与围棋源流的共通····· 159
- 第二节 书法与围棋追求的共通····· 161
- 第三节 书法与围棋回归之共通····· 163

第十二章 书法与养生

- 第一节 自古书家多长寿····· 165
- 第二节 书法养生探源····· 166

第十三章 书法与茶文化

- 第一节 天人之美····· 173
- 第二节 人格之美····· 177
- 第三节 中和之美····· 179
- 第四节 贵真之美····· 181
- 第五节 尚静之美····· 183

第十四章 书法与酒文化

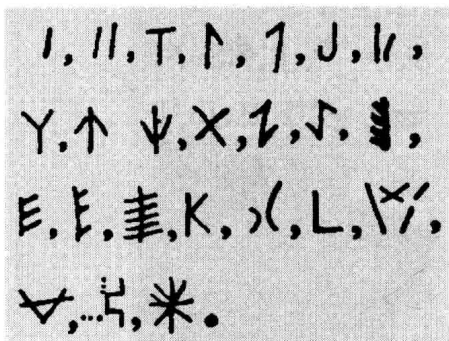
- 第一节 书法与饮酒——魏晋风流的一种表现····· 186
- 第二节 书法与饮酒——唐代文人士大夫的风尚····· 189
- 第三节 书法与饮酒——宋明书法家的情趣····· 193

第一章

书法与汉字

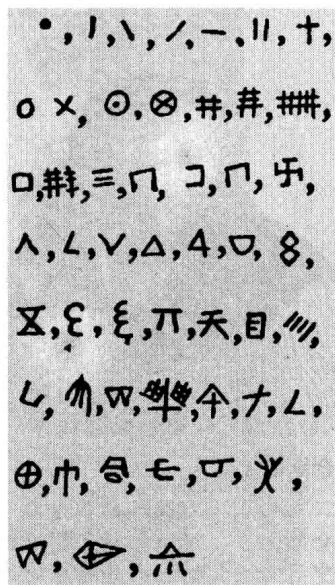
中国书法艺术，是中国诸传统艺术中最简单、最典雅而又最富内涵的艺术。所谓简单，是说工具材料，一张白纸、一支毛笔、一汪墨，书写出的汉字却能含蕴中国艺术之万有；所谓典雅，是说自古书法乃文人之雅事，关涉人之德操、品行、性情修养，是人心灵的外化及生命流程瞬间的记录；所谓最富内涵，则是说书法不但是—种艺术存在，具有独立的审美价值，又是一种文化存在，和书法家的文化个性息息相关。它以汉字为依托，是汉字书写的艺术。在实用性和艺术性并存的基础上，更能超越实用性，“成为—门在词语内容王国以外的形式。”（沈鹏：《探索书法的本体和多元》，载《中国书法》1999年第2期）即是说她在表达—种目的性的内容之外，还具有独立性存在的纯粹性，具有强烈的审美意识。由此，汉字与书法骨肉难分，但又各自有自己的生命流程。书法通过文字传达中国文化的深刻内涵。这便是世界上存在着数百个国家和民族，它们大都有自己的语言和文字，惟独中国的文字书写在其衍变过程中发展为一门艺术的理由。

因此我们认为：汉字是书法艺术的母体，汉字形体潜在的先天艺术因素是书法赖以存在的基础，但也应认识到汉字具有的艺术性绝不

西安半坡遗址陶器刻画符号汇集

西安半坡遗址是仰韶文化时期，距今已有近七千年的历史。

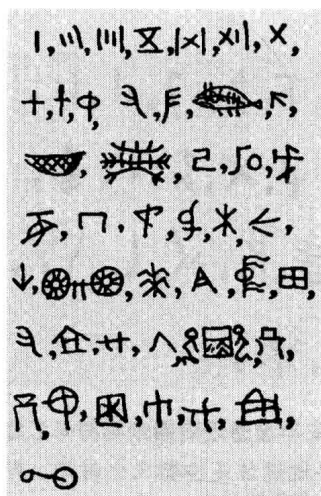

青海乐都柳湾遗址陶器刻画符号汇集

属半山马厂文化，距今约四千多年。

等于艺术本身，并非用毛笔书写的汉字就是书法作品，只有在艺术家的手里，而且是文化人艺术家手里，才可能出现书法艺术作品。书法作为艺术的理由还应该以文化的视点来关照。

第一节 汉字渊源和文化负载

河南殷墟小屯陶器刻画符号汇集

距今约有三千二百余年。

仓颉像（明）

中国人把汉字的创造归在黄帝的史官仓颉名下，可以推断仓颉一定在文字发展中有重要贡献。因其观察能力极强，后人传说他长了四只眼睛。

仓颉是今陕西省白水县史官村人。白水有仓颉庙，存有汉延熹五年（162年）的仓颉庙碑。

1. 汉字渊源

追溯中国文字的起源，往往与中国文明的发端紧密相联。《周易·系辞下传》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”它说明了在“结绳之政”传达语言之后，文明程度渐臻，促进了文字的发明。正如《尚书·序》所言：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”八卦和书契相结合而后文字产生。八卦不能视作文字，但因八卦的笔画富于变化，故应视为文字得以产生的最初形态。赵曾、刘师培、柳诒徵等都持此观点。

“伏羲画八卦，为万世文字之祖，人皆知其然，未必皆知其所以然也。去八卦之画，有何文字哉？盖因而屈曲之，因而转移之，因则合并交互之，而文字起兴焉。（赵曾《窈言》）”书契传说中具有仓颉依据伏羲所制之卦爻而造。“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”

（许慎《说文解字序》）《易经》与《尚书》的记载，说明了我国传统文化中，有关文字的起源之说有着神话启萌的特征。

“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之‘文’，其后形声相益，即谓之‘字’。

‘字’者，言孳乳而寝多也。著于竹帛谓之‘书’，‘书’者，‘如’也。以迄五帝三

王之等，改易殊体，封于泰山者七十有二代，靡有焉。”（许慎《说文解字》）许慎依据先秦诸子，如《荀子》、《韩非子》等著作中记载仓颉造字说，在一定程度上解释了汉字的构造。文字创造之初，为实物摹写，即所谓“象形文字”。

“摹写者，大都为目所及之实物，因其体而描写之，如绘画焉；或依抽象之理想，作为简单符号。”（陈彬·《中国文字与书法》，武汉市古籍书店复印，1982年7月）这种由对实物摹写和简单抽象符号而来的文字，在古埃及和古代两河流域的文化中都有所体现。但此后，古埃及文字向着表音文字发展，中国的汉字却仍然维持其绘画或符号的原始文字，加以种种组合，以构成成千上万个单字。汉字的构造方法，非常巧妙，记忆字形与意义并不复杂，故而使汉字一直具有强大的生命力，成为洪荒至现代的环联，有东方文明“汉字奇迹”之谓。这种造字方法共有六种，即“六书”。“六书”之首即为“象形”，摹写实物的形状而造字；之二即“指事”，“各指其事以为之”；之三谓“会意”、“会合人之意思也”；之四谓“转注”，二字互相注释；之五曰：“谐声”，形声“取其声相似也”；之六曰：“假借”，一字两用。这里值得注意的是，

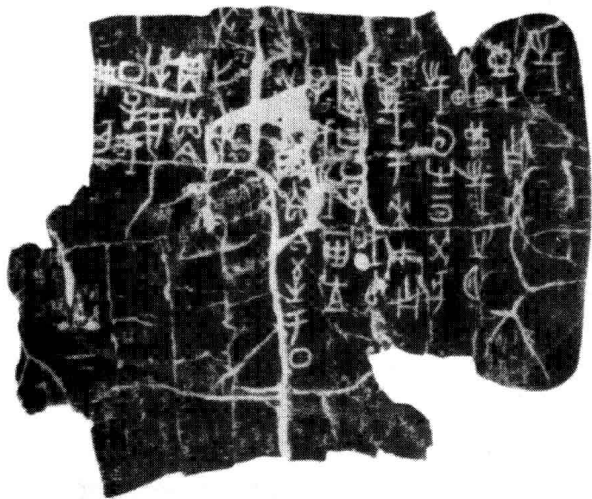
“六书”是汉字创造和应用的逻辑结果，不是先有“六书”，再造汉字，而是先有汉字再归纳出“六书”。汉代时始有对“六书”的分析与阐释，加上《说文》的影响，其后历代的新造的汉字必以“六书”为准绳，合者取之，违者舍之。

“六书”一方面不断生成新的汉字，（主要是形声方式）另一方面，它又保证了汉字结构的稳定性。

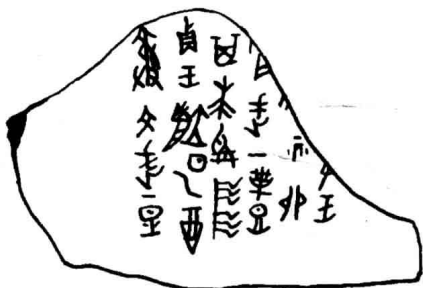
“六书”的造字方法贯穿了汉字发展的整个轨迹。从最初最具象形意味的文字出现伊始，汉字的嬗变历经甲骨文、金文、战国文字、小篆、隶书、楷书、行书、草书。在考古发现的史前

殷墟甲骨文·干支表

殷墟甲骨文·征伐卜辞

西周甲骨文（摹本）

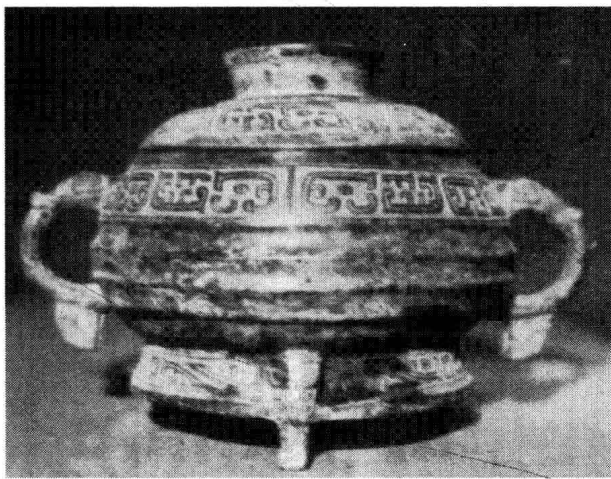
及有史早期的陶文中，已经出现了中国文字的原始形态，其后，甲骨文的出现是今天能看到的，我国最早比较成熟的文字。汉字发展的过程体现了，经由图画文字（象形）向形声文字发展的轨迹。在这样的进程中，汉字发展又交互进行着简化与繁化。出于书写和记忆简便的考虑，汉字演变趋势是由繁到简；又由于要求汉字的结构方式表达出音义清晰，所以汉字的发展由简到繁。由此，汉字有其自身的发展轨迹。

2. 汉字的文化负载

汉字以其作为保存中国传统的载体，其本身具有十分丰富的内涵。从文字学到语言哲学，后人对汉字的研究也在不断深化。《中国书法》2000年第4期中载有一篇饶宗颐教授谈古文字与书法的文章，在这篇文章里，饶先生使用了“汉字树”概念，认为汉字图形化持续之久与汉古文字的字形抽象之妙，密不可分，这二者的结合最终使文字不随语言而变化，从而具有形、音、义三者统一的优势。与中国汉字不同，西方的字母则完全是表音的系统，文字语言化。汉字形、音、义的统一，“造成汉字这颗大树，枝叶繁茂，风华独绝，文字、文学、艺术（书法），三者的连锁关系，构成汉字文化最大特色引人入胜的魅力。”饶先生提出汉字不作语言化，形、音、义的结合传递出文字、文学、艺术的深厚文化内涵。从这个观点引申出去，我们可以进一步地认为，汉字负载的文化内容可扩展到各个领域。

汉字的创造是以象形为基础的，由符号化、象形两个途径产生、繁衍的中国汉字在形、义结合的基础上，具有鲜明的意象特征。表形表意的汉字成为传递中国文化气息的最理想的工具。首先，古汉字在造字过程中对世间事物进行符号化的处理，展示了中国原始文化的发展脉络。从其间我们可以窥见中华先民在原始物质生活中的衣食

住行，体察宗教世界的图腾崇拜、祖先崇拜、生殖崇拜、诸神崇拜以及繁杂的祭祀方式、隆重的典仪礼节等。此外，对原始古文字的研究，还可以获得大量的有关古文字学、历史学、地理学、民族学、文化学等方面的有用信息。最能体现中国文化特色的是，通过对古文字形体结构的研究，我们可以探寻出中国文化中积淀的思维方式和意识模式，进一步理解中国文明中具有的强大而稳定的文化心理结构。因此，饶宗颐先生“汉字树”概念的提出，极富概括性地显示出，以汉字为载体的中国文化的丰富内涵。汉字绵延数千年，依然生气勃勃。经、史、子、集依赖文字而形成了大量的文化典籍，其中的内容可以满足现代政治、经济、文化等各方面的需要。当前，人们从计算机与汉字结合的角度，重新认识了方块汉字的结构与规律，成功地实现了汉字信息处理，奇迹般地消解了汉字电脑化的种种对立面，实现了汉字生命的现代超越。

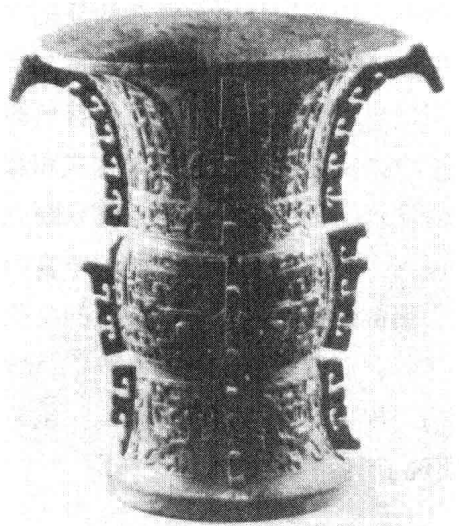
铜簋（西周早期）

铜簋铭文

第二节 以汉字为载体的书法书体的嬗变

分析汉字渊源和汉字的文化负载，同样可以看出，汉字因其独特的音、形、义三方面相结合的特征，在社会生活的各个领域都不可缺。饶宗颐先生特别地标示出“文字、文学、艺术”相结合的“汉字树”。这里的艺术，即是指通过对汉字书写和再创造形成的书法艺术。书法是汉字的书写艺术，汉字之所以成为书法艺术的母体，是其在方块形内潜在着一种审美理想。这样，汉字不仅是记录语言的符号，它本身还具有独特的形态美，进而又含有深层的意蕴美。

折尊

1976年出土于陕西省扶风县法门公社庄白村。

折尊铭文

首先，汉字有形象意境之美。这是由于汉字的字形是以象形为基础的，“画成其物，随体诘屈”创造了生动的汉字形象美。随着甲骨文逐渐演变为金文、篆书、隶书、行草、楷书、甲骨文最初的象形意味渐为减少，到楷书已经基本上看不出汉字的象形了。但是，“后来从象形到谐声，形声相益，更丰富了‘字’的形象意境，像江字、河字、令人仿佛目睹水流，耳闻汨汨的水声。”（宗白华《艺境》）可见，形声字的形象意境美，是在视觉形象与听觉形象的联系之中表现出来的美。由此，我们可以得出结论：汉字是将文字符号与艺术符号共载一体之内，独体的“文”，合体的“字”，熔铸成形象意境，形成了与其他纯粹表音文字不同的二重组合。

其次，汉字结构的多样和谐美，反映出中国文化独特的审美思维。一方面，它体现为单个方块字本身是齐整与参差相结合的美。这是由于笔画的繁杂包含有变幻的参差美，但这种参差又统一于方块字字形的整齐划一里。另一方面，数以万计的汉字在显示单个汉字内部结构的和谐美之外，更有许多汉字排列在一起的整体上一与多的秩序美。这些都表明了汉字结构的美是多样而又和谐的。汉字的这种审美情趣，从根本上克服了字母文字长短不齐，大小不均，构型单调的缺陷。

再次，汉字潜隐着深层意蕴美。汉字结构深层意蕴美渗透于哲学、美学之中。许多人将之总结于中国古代哲学、美学中的“人本位”相契合沟通。“古者包羲氏王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”古人造字，将人与万物相联系，最终在汉字中将自然万物人化之。这种精神保留于哲学、美学之中，传递

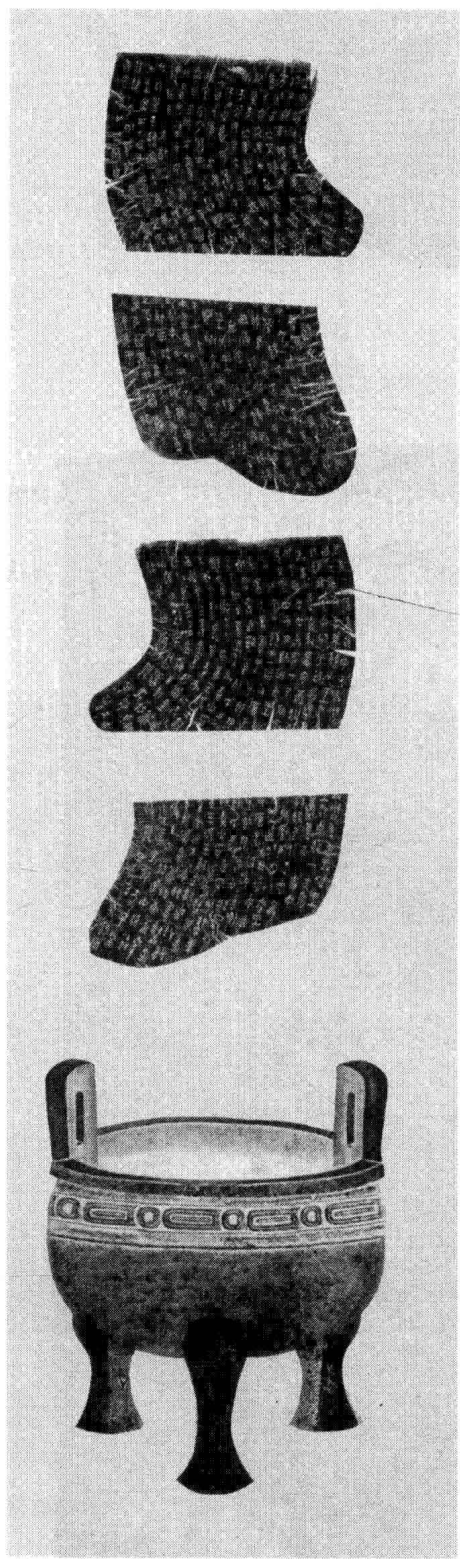

史墙盘

1976年陕西省扶风县白家村出土。有铭文284字。

史墙盘铭文

毛公鼎

(全形拓片，现藏北京大学)

出中国艺术独特的意蕴美。

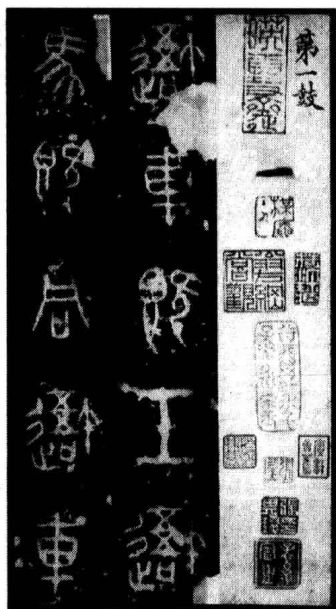
如上所述，汉字的方块形内潜在着一种审美理想，但是，这种潜在的审美理想，必须通过外在的形式展示出来，一方面，书法艺术依循汉字的理性结构，传达出汉字的审美情趣。书法从根本上说是对汉字的书写，书法创作是以汉字本体形态作为加工对象的。从汉字的结构特点来看，每一个汉字，不仅有一个独立的方形空间，而且构成这种方形空间的笔画都有着严格而规范的时序。书法艺术的创作，必须遵守笔画的时序，使书写过程连贯畅通。此外，汉字与汉字组合连辍成词、句、诗、文是按照一定语法规律，或诗词规律，表达一定的意义，抒发一定的情感的。书法在创作时总要抒写一定的内容，一定的文句，就得依照汉字的这一理性。另一方面，书法又是汉字书写的再创造，书法艺术审美的超越和升华，使得汉字潜在的审美理想得以淋漓尽致的发挥。书法从汉字的母体中诞生出来，又积极参与了汉字字体的变革，有着自己特殊的逻辑运动轨迹。

从历史起源看，广义的书法与汉字同步产生，最初的书法也就是最初的汉字，最初的汉字也就是最初的书法。书法与汉字，两者名称虽异，实为一体。书法与汉字这种异名共体的历史，至少一直延续到南北朝刻版印刷术问世之际。此后，汉字开始独立于书法，沿着自身的发展轨道前进，端正、规范而实用。但书法艺术则一直以汉字为载体，历经着由篆书、隶书、楷书到行书、草书等各种书体的形成与完善。

从远古文字初创伊始直至秦代以前，书法艺术尚未形成独立的艺术门类，但是，在甲骨片、青铜器、石鼓刻石上，古汉字已经传达出均衡、和谐的审美情感。甲骨书契虽属滥觞之作，却已具备了书法艺术的一些基质。它的字

战国秦·石鼓文（明拓本）

形在结构上已经对字内各部疏密、大小、分合等作了艺术的变化处理。此外，在甲骨文的一段文字中，虽然错落参差，但在整体上却气脉贯通，有一种浑成之美，体现了整体书写艺术。甲骨文体现了刀刻的技巧，用力沉着劲健，随体转折灵活，密处不苛且，整体精美。商周的金文以笔易刀，软笔施焉，再翻铸成文，充分保留了先民用笔的技法。金文书艺积淀了原生态的一些书法要素，表现为用笔、布白、结体以及原始的书法思维及审美心理。

这里，还需要提及一下秦代的刻石书艺。有学者认为，以秦统一天下为界，可分为前后二期：前期书艺风格以石鼓文为代表，后期风格则以泰山诸刻石为论析对象。

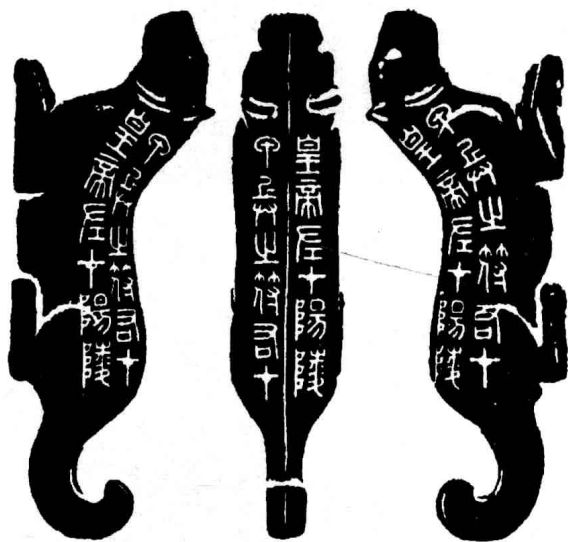
（姚淦铭《汉字与书法文化》，广西教育出版社，1996年10月第1版）

秦刻石显示了秦代书艺的雄风，具有强烈的雄强美、理性美和情感美。秦刻石书艺极其讲究法度，用笔、结字、布白均重法，严肃、端庄、方正、凝重。

经秦而汉，各式书体产生，书学理论萌生，书学史上的黄金时代来临了。这时，书法艺术虽然依托文字，但已经成为独立的艺术门类。许慎《说文》序云：“秦书有八体：一曰‘大篆’，二曰‘小篆’。陈彬龢先生在《中国文字与书法》中分析了大篆与小篆之区别。他认为秦代大篆通行，周宣王时太史籀变古文作大篆（古文即史籀以前

吴昌硕（清）临石鼓文

秦·阳陵虎符铭文

秦·封泥文

文字的通称)，由是即通行以至于秦。籀、篆二名，合言之，则‘籀’指大篆，‘篆’指小篆。分言之，则一‘篆’字可概括大小篆也。小篆又称秦篆，秦丞相李斯将这种书体在碣石上再创造，成为典范性的秦代书体。其后，中国书学中的篆书不断发展，成为书学中一大支柱，正来自于秦篆血脉的传递。秦刻石在一定程度上展现了经由大篆渐向小篆变化、发展、成熟的历史进程。大小篆之别是以规范程度为标准的，小篆是规范化很强的书体，大篆主要以甲骨文、金文的形式呈现，也有少量墨书和刻石。篆书书体带有明显的象形再现的意味，尤为重视空间结构，线条细曲柔长，笔画繁杂，参差错落，书写的顺序和偏旁部首的位置不甚严格。

隶书书体的起源和发展存在有两种不同的观点。陈彬龢著《中国文字与书法》沿用传统看法，认为隶书为秦程邈所作，古文变而为大篆，大篆变而为小篆，小篆变而为隶书是书体沿革所遵循的顺序。张铁民先生依据一些新的考古发现，认为在秦始皇诞生之前，汉字已经明显隶化，篆书的小篆化跟篆书的隶化基本同步发生，小篆和隶书是大篆书体的孪生子。（《中国书法文化大观》第12页，北京大学出版社，1995年1月第1版）

笔者认为后者的观点更具有可信度。隶书书体还有一个艺名：八分书。八分书即汉隶，为正规的隶书，该名称的出现源于汉魏之际，区别于日常使用中明显楷书化的隶书。大多